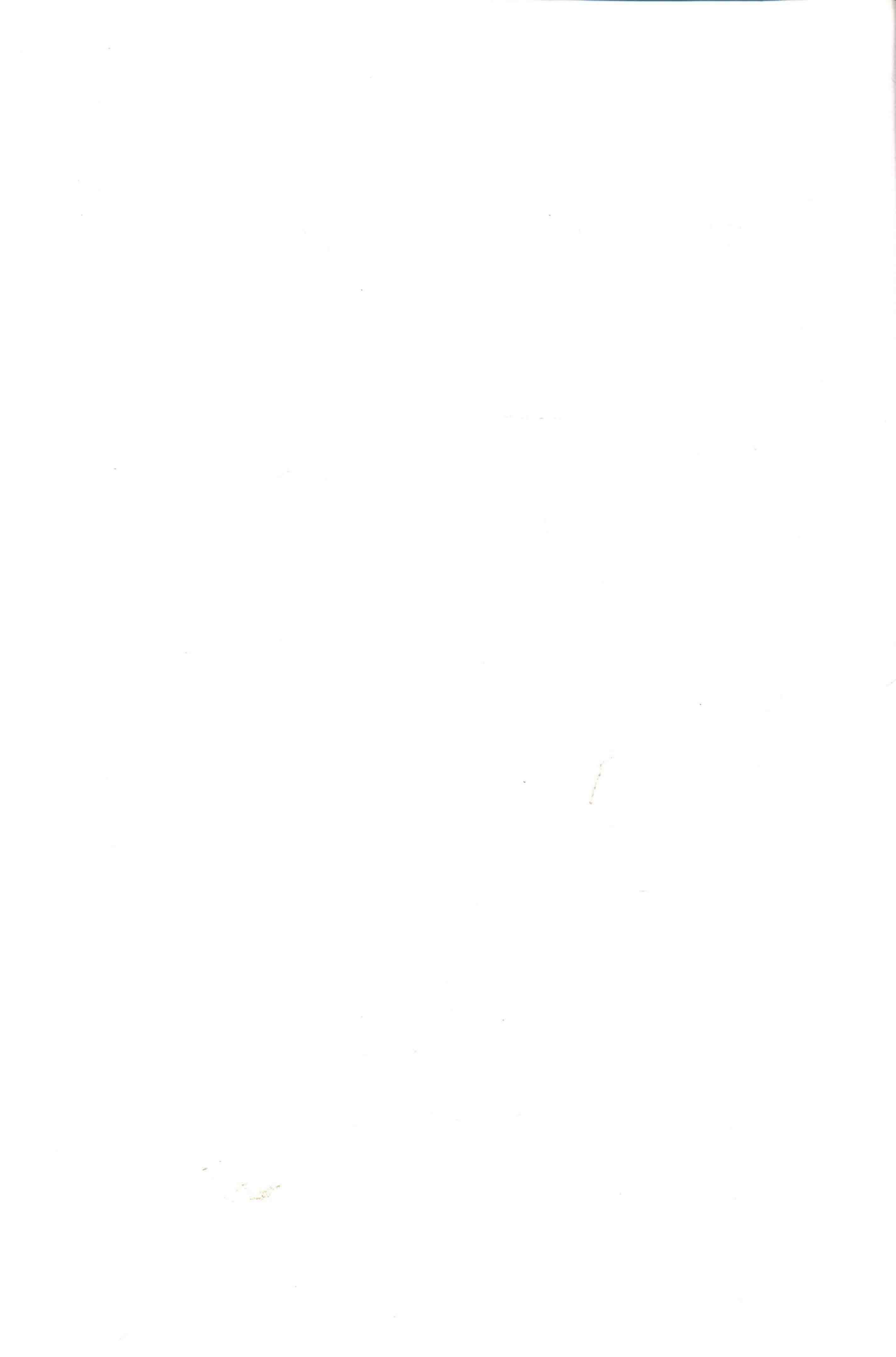

王辅民一王新伦一郭东健一赵星一王万成一张禾一巫卫东一周一新一张培生一龚涛

MOCAI XINXIANG ZHONGGUO GUOJIA HUAYUAN FENGYUAN GONGZUOSHI

墨彩心象

ZHONGGUO MEISHUGUAN ZHANLAN ZUOPINJI

主编◎薛从伦

中国国家画院

谢冬工作室中国美术馆展览作品集

图书在版编目 (CIP) 数据

墨彩心象：中国国家画院冯远工作室中国美术馆展览作品集 / 薛从伦主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5140-0170-9

I. ①墨... II. ①薛... III. ①中国画—人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第094874号

责任编辑：杨世君

责任印制：宋朝晖

装帧设计：高宇 常思明

墨彩心象

中国国家画院冯远工作室中国美术馆展览作品集

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京启航东方印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 14

版 次 2012年6月第1版

印 次 2012年6月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0170-9/J · 1070

定 价 128.00元

序 ——《墨彩心象》

文 / 冯 远

2010年秋，应国家画院之邀，我担任人物画高研班导师，我们采取双向选择的方式，组成由十位同学参加的创作研修集体。学员都是来自各地美术学院和画院的创作骨干，大多担任领导职务和具有高级技术职称，在国内均具相当实力和影响力，为了同一个目标走到了一起。作为导师，我的辅导宗旨是通过以创作带基础训练的方法来弥补各自薄弱环节，有针对性地加强造型形式研究和笔墨技艺的艺术表现方面的训练，通过写生观摩和命题创作讲评，着重解决好从生活到创作全过程诸环节的关系，探索写实、写意人物画造型的规律特点，拓展水墨技法的表现空间和表现手法，力求在强化人物画创作的视觉形式研究和提升作品的艺术精神品格方面有所收效。我督促他们认真学习，保持各自的学术追求和风格面貌的多样化，同时注意互相交流，取长补短，开阔眼界，活跃思路，在有限的时间内，取得较大的成果。

在一年时间里，我安排了三个阶段的教学内容：第一阶段为人物写生，意在加强和提高学员对人物造型艺术规律的认识，通过速写、写生、默写的训练掌握人物画的造型特点，探索不同的表现手法和艺术语言，同时提高意象造型的能力。第二阶段为组画创作，重点训练多人物组合与不同场景环境结合的能力，深入挖掘作品创作构思与内涵，增强对画面整体结构和表现技法的驾驭能力。第三阶段为人物画小品训练，意在通过一定数量要求的创作，加深对笔墨语言的理解和自觉追求，充分展示各自的才情。

在这一年里，他们去山东临朐、甘肃甘南、广东江门写生采风，赴日本参加第八次中日美术家交流活动，收益颇丰。学年临近结束，同学们集体商议要求延长一个阶段，完成了一至两件创作，以作毕业汇报小结。我理解学员们的愿望，同意增加一个创作单元，以使同学们能够通过创作实践展示一年来取得的成绩和进步。

这十位同学，天资聪颖，秉性各异，但都刻苦努力，勤奋敬业。他们中王辅民的作品风格建立在他对中国传统绘画理念和审美理解基础之上，充分吸收了民间年画的造型特色和形式语言特征。他将散点透视、移位自如、任由取舍的山水画表现手法，结合进入人物画多情节、多中心、按需组合等特点，以平面结构透视、平面色墨渲染的处理方式，将甘肃陇上丰饶的民间文化、民俗艺术的图像造型，以及对中国绘画艺术精神的理解和空间表现的自由意识，通过丰富多彩的节庆、社火活动淋漓尽致地展现开来。

来自福建画院的郭东健，以惠安农妇生活题材入画，尤擅水墨渲染手法，刻意体现出某种虚实相间、似断还连的表现手法以增强绘画感。其轻松放逸的笔调显现了性灵多变的地域文化特质，作品中看似不经意、互不关联的人物组合与环境设计，经由如烟似霭的玄色和既近且隔的淡墨处理，呈现出东健心目中人与世界的关系。近年来东健更加注重了人物造型的外轮廓形式，令实、虚更趋分明，画面视觉效果更趋完整。

王新伦是一位在艺术上追求绘画语言纯粹化和表现技术风格化的人物画高手，他从一系列入选全国各类大展的作品风格一路演变过来，强化了、甚至刻意追求绘画技巧和个人面貌的独特性，令其作品视觉形式日益鲜明。他注重了人物形象的个体与群体关系的审美规律，在以藏民为对象的系列创作中既体现出丰富、饱满和厚重，又不失中国画写意特质的悠长。

作为中国画家，赵星表现出了对水墨异乎寻常的敏感、敏锐。以他的出生和早年生活经历以及健硕的体格，原本似应对强悍浑厚表现出与生俱来的偏好，但改变了生活环境的赵星，对于艺术语言变化的掌控显得十分自然，甚至表现出优于南方画家对水墨的认识理解。然而他热衷的题材，却是生活在高原和西南的少数民族丰富多彩的生活情态，有趣的是，赵星过滤去鲜明的色彩，还以单纯的水墨，又以快捷劲挺的细线结构造型，并且善于营造澄明淋漓的水晕墨章效果，令人称奇。近年来赵星注重了用笔用线的厚重与苍劲，兼以大块墨色对比，突出了画面主次和层次效果，取得明显进展。

天性敦厚谦和的王万成，善于运用熟练的水墨技法描绘各式藏民人物肖像，但骨子里却是追求宏大叙事的精神内涵和对优美醇厚的心仪情怀。塑造人物形象是万成的优势，这得益于他具有的扎实造型基本功和驾驭水墨语言的能力，其笔墨风格沉厚，笔致雄阔，在其作品表象具有的鲜明地域特色背后，是万成内心深处保持着对真实、善良、美好理想的不倦诉求，并且始终追求在作品中发散出细腻辽远的诗意。

言谈举止属于典型京北壮汉的张禾，巧于创意构思新颖别致的作品主题和绘画形式。他擅长描写军营中生龙活虎的青年士兵和海边渔民生活，甚至能够坐在小马扎上画渔船人机、京郊寻常农家院落半天不挪窝，踏实的写生态度辅以其外型反差较大的制作耐心，使他的作品因构思巧妙应合着细致入微的描绘，以及颇具乃父风格特征的人物造型，形成了介于现实生活反映和笔墨传译、气息浓郁的张氏人物画特色。

巫卫东由早年从事写实风格油画转而为水墨人物画创作，他将严谨的人物造型和油画肖像画表现技法经过转换，有效地应用在水墨画中，丰富了以线造型、抽象笔墨表现的中国画艺术语言，尤其是大幅人物肖像画中色、墨渲染的兼融，产生了富有张力的视觉效果。卫东的作品风格素朴感人，技法质朴憨实，保持着西北地区农民生活和黄河子民的独有人文特色，在中西绘画方法兼融互补方面做出了有益的尝试，并取得喜人成果。

宁夏青年画家，新履画院院长周一新，擅长表现中国古典人物画题材，他转易多师，勤奋努力，形成了一套完整熟练的创作方法。继之，他转向现实人物画创作，运用其熟谙的人物动态造型，通过精妙、写意的浙派水墨画表现技法，描绘了一系列的当代都市人物形象，别出新杼。古今方法兼擅的周一新凭着他生动的造型能力和对水墨技术语言更进一步的领悟，将越来越显现出他的创作实力。

张培生，其画如其人，寓丰富于平实。他早年就读于浙江美院，学习练就了浙派风格的人物画技法，多年来注意深入生活写生，注重表现反映现实生活的人物画题材，出新意于惯常的创作观念和手法，融时代气息寓作品之中，保持着良好的创作状态。历经生活磨砺的培生，为了生计曾从事他业，但心中念念不忘对国画艺术的追求，丰富的阅历成就了其作品中充溢的热情和良善之意，这为他的作品平添了诸多生动之趣和亲和力。

天津画家龚涛多年从事工笔人物画创作，对于造型的深入理解和精妙把握，使他的工笔人物画具有较高的知名度。近年来他兼作水墨人物，善为交替使用浓、淡墨反差较强的都市丽人形象，略作夸张的人物表情，兼融古典元素与现代气息，形成韵趣独特的视觉效应，别有一番情致，表现出较好的创作潜质和发展前景。

今年六月，这十位同学的创作、习作将在中国美术馆展出，这既是他们一个学习过程的作业成果，也是艺术家生涯的一个阶段小结。我寄希望于他们，是因为他们年轻。

生活与精神的礼赞

——中国国家画院冯远工作室诸家作品读后

文 / 张晓凌

中国美术教育问题，一半出自于中国画教学。虽然中国画纳入现代美术教育体制已近百年，但两者关系始终疙疙瘩瘩，甚至貌合神离。在前不久召开的“中国画教学及学科建设”学术研讨会上，中央美院中国画学院挂出了颇有特色的“教学结构图”。从图上看，教学观念明确，逻辑体系严整，挑不出什么毛病来，但又总觉得有什么缺憾。细忖数日，悟出点意思来，简单地说，那就是在这种科学的模式化体系中，缺失了一些传统中国画教育中的伦理关系。古人课徒，虽以技相授，却更重人格之培养，精神之陶冶，气象之酿成，所谓道技并进。明白了这一层，便也不难理解，习中国画须从体制革新做起。当下切实可行之法，便是艺术大家以个人名义开工作室，其好处是，一来可以延伸师徒相授传统之优长；二来可补现代教育体系之不足。也许是看中了这一点，身居要职的冯远才在公务繁冗中开班授徒。不过，限于时间，冯远无法做到“有教无类”，只能走精英主义路线，在百余应试者中，仅选十人，择徒之严，近乎苛刻。所入选者，皆各地艺术界之翘楚。两年学习下来，成果丰厚。此本画册，从一个侧面呈现出冯远工作室的教育成果。

我一直坚持认为，在美术教育界重建名师传统，强化名师的权威地位，是中国美术教育的出路所在。中国美术教育之所以一再被诟病，重要原因之一，就是名师传统的“礼坏乐崩”。遇名师而从之，不仅是学生一生之大幸，也将是中国美术教育之大幸。那么，何为名师？可以列出很多标准，但起码有三条：德行高尚的名节，倾囊相授的师德以及提携后学的胸怀。这三条看似简单，做起来并非易事。当下为何名师稀缺，究其原因，皆源于这三条的缺失。我之所以再三强调名师的重要性，是有其历史原因的。在近现代美术史上，名师的点拨，不仅可以决定一个人的志向，甚至还可以决定一个人的成就与历史地位。我们不妨想象一下，如果当年徐悲鸿不向康有为纳头，会不会有写实主义中国画与入世之论，会不会有徐悲鸿近现代美术第一人之历史地位？答案当然是否定的。齐白石乡间行走时不遇国学大师王湘漪，入京时不投在陈师曾门下，可能会在琉璃厂练摊而终其一生。将冯远工作室的师生关系与此相比，或不尽合适，但同多于异。冯远身上强烈的使命感，悲天悯人的精神，独树一帜的史诗性语言，对学员们的创作及人生都产生了重大的影响。准确地讲，冯远艺术及性格的厚重性，也是冯远工作室风格与气象的厚重性。

倘若说到冯远工作室的教学目标，我以为，那应该是明确且坚定的，可简单地概括为：提升创作能力，探索新视觉样式，纯化人物画的精神品质。直白一点说，就是培养学员画大画的能力。近20年来，在文人画思潮、解构思潮的影响下，玩赏、游戏笔墨的小品泛滥成灾，致使中青年画家驾驭大画的能力直线下降。国家重大题材创作工程结束后，我提了两个难以回答的问题：在百余件作品中，真正称得上大画并能存世的，能否有十分之一？中国画界能否找到100位画大画的画家？答案其实是明确的，不过大家碍于情面，不愿意戳破了说而已。从这个背景上看，冯远工作室的教学目标是针对时弊的。学员们入门即背上创作的重负，所有课题大都是在日复一日地汇看草图中提出并解决的。在这个过程中，冯远给学员们开出了两个良方：一手伸向生活，一手伸向传统。前者是创作的本源，后者是内修的前提。细读学员们近期的作品，一个直接的感受是，两年创作训练下来，学员们不仅阶段性地解决了大画创作的技术难题，且画面生活气息浓厚，蕴蓄着深醇的人文气质，可以看作是生活与精神的礼赞。

现将工作室学员们的作品分述如下。

多年来，王辅民一直在思考中国画的文化特性问题，他对于中国画特有的诗意品格有着深刻的认识。在创作上，他将文人画的技巧与民间绘画的色彩及构图方式融于一体，创造出清新活泼、融俗入雅的风格。这些特点突出地表现在《社火》等作品中，画面中热闹的气氛，繁杂的色彩被控制在冷静的构图中，具有民间喜庆气氛的花脸和高跷则以书写性的笔墨表现出来，既延伸了传统文人画的抒情性，又有了些许民间艺术的率真与朴实。

王新伦偏爱强悍、阳刚的生命形态，他以藏民为绘画主题，正是源于对藏民生命的顽强的震撼性感受。在笔墨语言上，王新伦以油画式的笔触在画面上腾挪点染，笔墨的坚实厚重与人物对象的沉毅朴茂相得益彰。在《展佛节上的小伙子》《高原娃》《高原季风》等作品中，沉默的人物似乎都隐含着一种难以言说的力量，人生的沧桑似乎隐含在那凹凸起伏的肌纹和黑白跳动的韵律中；或直视观众或低首沉吟的眼眸，又透射出对生活执著的追求和希望；深抿的嘴角与鼻端的边际线，则凝聚着一种坚韧、凝重和不屈的民族性格。

郭东健最近创作了一系列有关惠安女的作品。在这些作品中，画家通过对惠安女浪漫绚丽的服饰，淳朴的本色和劳作情形的描绘，表现出这个群体在现代语境下所独具的生存状态。在具体表现上，画家以淡墨的运用与没骨技法相结合，以厚重的墨色团块组合，淋漓畅快地表现出女人所特有的韵致。对“面”的强化和造型的精心处理，使他笔下的惠安女造型既有雕塑般的坚实厚重，亦有幽澹雅致的味道。

身处南国的赵星，却始终对西北的黄沙大漠有着难以割舍的情怀，在他的画中，商旅驼铃、金戈铁马，高原风以及劳作的藏民，都成为不可或缺的题材。在《月上边关》《风起大漠》等系列作品中，无论是戍边的将军还是手提马灯的少女，无论是骏马上的汉子还是泉边的卓玛，都具有苍涩遒劲的气质，但同时，又有些许不易察觉的哀愁，北方浑厚的气象与南方朦胧的韵致，被略微奇妙地结合在一起。赵星的笔墨兼取书写性和写实性，具有较高的技术难度，这一点，保证了他在细节繁冗的写实场景中，溢出文人画般的灵秀逸致。

军旅画家张禾创作过很多主题性作品，积累了深厚的写实功夫。进入冯远工作室之后，张禾加强了笔墨的书写性，将笔墨的自由写意性与水彩的畅快、西画的光影效果熔于一炉，创造出明快浑穆、深蕴秀逸的语言风格。张禾的绘画常以下层人物为主题，他们的生活场景是通过蕴藉厚重的墨色和斑驳迷离的光影表现出来的，虽然有些苦涩，时而夹杂着一丝迷茫，但并不妨碍一种乐观自足的精神从中超拔而出，从人物自信而坚定的眼神中，我们甚至还能读到一种平静的，上层社会所未有的幸福感。

王万成对高原有着偏执般的热爱，他曾经数十次踏上这个神奇的高原，在圣洁肃穆、古老神秘、灵秀深厚的净土中，寻找自己的艺术理想。王万成的笔墨语言冷静而沉着，有着写实画家特有的理性，但这种理性在遇见他所钟爱的藏民题材时，则焕发为不可遏止的激情。在笔墨语言上，王万成找到了一种将皴擦与积墨相结合的方式，干涩毛糙的肌理在大面积的墨块中晕染开来，获得一种光色迷离闪烁的效果。在人物面部的刻画上，他则利用光的交错变化，以及层层积染的积墨，表现出藏民们或肃穆、或狐疑、或冷峻、或幸福的表情。

在巫卫东的画中，众多人物常常堆叠在同一空间中，尽管繁杂，却不拥挤；光色通透，但却体量感十足。巫卫东的笔墨语言吸收了不少西画的因素，他以油画般的笔触和遒劲苍润的线条，与水的流畅透明相融，构建出极富节奏感的画面。巫卫东笔下的水墨人物多为平凡的普通人，这些朴实得有些粗糙的形象占据整个画面，他们乐观而平静的精神状态，在光的照耀下显得格外动人，在巫卫东眼里，这种平凡的真实以及由此而来的生存经验，是维系民族发展的基础，因而，在这些普通人的形象上，闪烁着一种朴实的高贵品质。

周一新醉心于传统人物画的创作，数年如一日地研究古人的绘画境界。他远取陈洪绶，近取任伯年，所作人物高古之气盎然，境界旷远，其用线灵活多变，或高古游丝描，或钉头鼠尾描，一一信手拈来，娴熟运用。在此基础上，他又将现代工笔甚至年画的色彩晕染技法融入进来，造成丰富厚重，圆浑通融的效果。周一新喜长款题识，在《观音大师》《观自在菩萨》等作品上，文图互衬，相互生发，不仅赋予其画面强烈的书写性，而且激荡出人物的书卷气。

张培生近期创作了一批藏民题材的作品，包括《甘南印象》《田园小憩》等。画家笔下的人物大都处在一种焦灼的情绪当中，由人物表情所延展开来的紧张感给观众带来些许不安的感觉，这种画面气氛通过简约冷峻的语言与拥堵的构图而弥散开来，似乎暗示了出画家内心的某种不确定情绪。在《童年记忆》系列作品中，则呈现出另一种截然不同的情绪，简澹的用笔，漫画式的随意性，流露出纯真的童稚趣味。张培生画面的情绪的跳跃性及其用笔的驳杂性，多少暗示出这个复杂多变时代的特殊感受。

在进入冯远工作室之后，龚涛在水墨人物和工笔人物上做了更为深入的探索，于题材上亦有突破，《晒佛节》《拉苏尔》和《人物》系列可视作这种尝试的一个成果。龚涛以内敛的方式强化了笔墨趣味，亦勾亦染，勾染并举，凸显了画面的构成性与形式感。龚涛的工笔作品则保持了一贯的唯美趣味，《风》系列、《梨花疏雨》、《晓晴》等作品中的女性均以恬淡、安静、温婉见长，画家以工细精致的线条，简约的诗意背景，表现出女性心理世界中的纯洁和梦幻，给人脱离尘嚣的清新感。

沉吟中的阅读颇费时光，不觉间已入午夜深邃寂静的时空中，夜光的游移徘徊，让我恍惚间看到这样的图景：导师执灯在前，众弟子蜂拥于后。在中国文明史上，这种动人的图景不知多少次反复上演过。我想，这正是中华文明、中国美术生生不息之所在。

2012年4月

012 王辅民

022 王新伦

032 郭东健

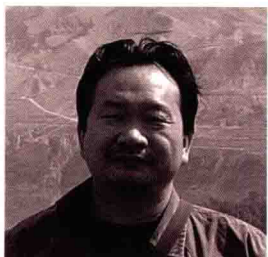
042 赵星

052 王万成

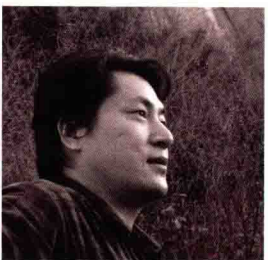
062 张 禾

072 巫卫东

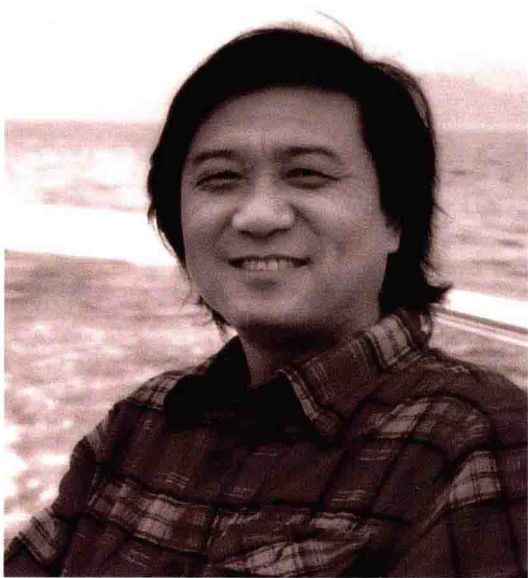
082 周一新

092 张培生

102 龚 涛

王辅民，1961年生于甘肃庆阳，祖籍山西。1982年毕业于西北师大美术系，获学士学位，曾任兰州画院院长，兰州市文联副主席，中国美术家协会会员。现为中国国家画院专业画家，国家一级美术师。作品曾参加第六届、第八届、第九届全国美展，获第八届全国美展优秀作品和第三届全国画院优秀作品展最佳作品奖。作品被中国美术馆、中国国家画院、中国艺术研究院收藏。

社火 之一 178cmx288cm | 纸本水墨 2010年

